

Entrevista a Mª Amparo Porta por Anna M. Vernia. Julio de 2012

Profesora Titular de Universidad en la Universidad Jaime I. Castellón. Departamento de Educación. Área de Didáctica de la Expresión Musical. Doctora en Teoría de los Lenguajes. U. Valencia 1996. Licenciada en Pedagogía, Master en Comunicación y Periodismo. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Directora de los conciertos para escolares del Palau de la Música de Valencia 1987-1992. Autora de diferentes conciertos audiovisuales y varios libros, entre ellos *El metrónomo pulsional del rey león* y *Músicas públicas, escuchas privadas*. Ha participado en diferentes libros colectivos como: *Estudios de Audiovisión II y III*. Edit por U. LANUS. Buenos Aires, *Comunicación y Música II. Tecnologías y Audiencias*. UOC Press 2008 así como en *La banda sonora de la televisión infantil. Entre la globalización y la diversidad cultural* Ed por UNIRÍO. 2008 y, recientemente, en *Qué escuchan los niños en la televisión. 2010*, siendo coordinadora de la edición de estos dos últimos. Es autora de numerosos artículos en el campo de la Didáctica de la Música y la Comunicación Audiovisual. Ha participado como ponente en Talleres y Congresos nacionales e internacionales en el campo de la Educación Musical, la Comunicación Audiovisual y la Etnomusicología. Actualmente dirige un equipo internacional de 25 investigadores que trabajan en diferentes proyectos sobre el impacto de las bandas sonoras de la televisión infantil en la escucha, la memoria colectiva y el patrimonio cultural. Es cooordinadora del grupo de investigación Hábitat sonoro. Música, imagen y significado de la UJI.

Anna M. Vernia (AV) Actualmente la educación musical está sufriendo muchos recortes, aunque todos sabemos la importancia de la música en la educación integral de la persona. También la universidad ha sufrido estos cambios. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Mª Amparo Porta (AP). Este tema es de máxima actualidad, las áreas expresivas de la educación están sufriendo una merma constante en sus posiciones desde hace años. La mirada de la educación formal hacia perfiles neoliberales es más que manifiesta y, desde su óptica, la música queda en un lugar interesante pero no imprescindible, además, en la sociedad de la información, el currículum gestiona el conocimiento todavía como un breviario del saber con capacidad limitada. Todo ello tiene como consecuencia la tendencia a incrementar las habilidades instrumentales en detrimento de las expresivas. ¿Por qué se recorta? Sencillamente porque no se le ve la utilidad. Sin embargo la educación como servicio público y bien social, no se mide en términos de utilidad. Creo, sinceramente, que es difícil encontrar el valor que tiene la música en la educación en los niveles elementales y obligatorios por este camino, y además la unidad de medida está equivocada. Sin embargo, si ampliamos el campo y miramos el aprendizaje elemental y obligatorio en su conjunto, vemos como incluso con esta vara de medir, la falta de música supone una merma importante en la educación del ciudadano. La primera es porque el aprendizaje no se produce aislado por áreas de conocimiento, y los beneficios para la educación se han de medir por sus avances y posibilidades de ser transferidos a la vida cotidiana, profesional y científica. La segunda

es que para establecer un contacto activo con el mundo hace falta de la experiencia, pero no sólo con lo que hay, sino con lo que es posible, para permitir la innovación y el avance, especialmente, en una sociedad en crisis como la nuestra. La expresión es el vehículo idóneo para ello, permite al niño dialogar con su entorno sonoro, sentirse su dueño desarrollando acciones y tomando decisiones para construir su pensamiento sonoro, y de esta forma operar con el mundo real para expresarlo, conocerlo y transformarlo. Pero esto no es nada nuevo, esta una de las grandes aportaciones de Piaget, que actualmente siguen en la trastienda de muchos currículos educativos de las etapas infantil y primaria. El tercero es que la música guarda relación y tiene influencia en el mundo de los valores y la identificación, tanto personal como entre grupos de iguales, por ello es importante que los niños y jóvenes comprendan su lenguaje y efectos para establecer una ofensiva con los grandes medios del ocio infantil y juvenil, donde actualmente son una presa codiciada por ser sólo consumidores y tener un sentido crítico bajo. El cuarto es que el “homo faber” que mencionaba Elliot W Eisner, puede construir su pequeño mundo sonoro y hacerse así sensible al entorno que le rodea, en el que deja de ser un espectador para convertirse en un agente activo. El quinto es que en múltiples ocasiones la música proporciona una segunda oportunidad en situaciones escolares de fracaso, discriminación y competitividad. En sexto lugar diríamos que la música proporciona instrumentos para la cooperación de forma privilegiada. Ninguna canción, pieza instrumental, coreografía, expresión al través del movimiento es posible sin la participación, sólo juntos logran lo que no es posible por separado. En séptimo lugar diríamos que permite ampliar la comunicación hacia un lenguaje envolvente que combina, seguramente como ningún otro, el espacio de las emociones, de la inteligencia, de la medida, el orden y la memoria por medio del ritmo, las leyes tonales y las estructuras formales. El último sería que a través de ella la interculturalidad, la memoria histórica y el patrimonio toma forma de canciones, espacios compartidos y lenguajes sin barreras. Para terminar diríamos que permite acceder a la belleza, siempre intangible e inmaterial, y también al más terrenal de los espacios cotidianos, los grandes medios de comunicación de masas, para entenderlos y operar con ellos.

AV Su preocupación por la formación de futuros maestros le ha llevado a diferentes trabajos de investigación. ¿Están los futuros maestros preparados para investigar en el aula?

AP En nuestra profesión la palabra preparado siempre nos pilla por sorpresa. Nunca se está preparado, por eso es una profesión tan apasionante y vocacional. Aquel que quiera tener todas las respuestas como situación de partida, nunca será un buen maestro porque nuestro oficio parte del diálogo con el medio y no existe fuera de él. Los principios de Bolonia establecieron una de sus mejores bases al hablar de educación para toda la vida. Hoy más que nunca es imposible recoger en un currículo, que siempre es un minúsculo vaciado de los valores culturales de la sociedad, lo que se debe aprender. Por ello la estrategia de selección ha cambiado, hablamos de competencias, y casi todas ellas atraviesan las fronteras de las áreas de conocimiento. En los planes de estudio actuales, una parte importante de la acción docente son las simulaciones y recreaciones como son

los talleres, el trabajo por proyectos, las actividades interdisciplinarias, los supuestos, los trabajos en equipo y las prácticas en los centros escolares. Sin embargo, esto sólo es empezar, un buen maestro nunca termina su formación cuando adquiere el título, entonces empieza el desarrollo y enriquecimiento profesional que no terminará nunca. La propia universidad ofrece estudios de postgrado y doctorado cuyo perfil es profesionalizar e investigador, y dentro de este último aparece la investigación como una opción de mejora de la actividad docente. Pero no es la única, antes que ella, los centros de profesores, asociaciones de profesores y escuelas de música han ofrecido, y lo siguen haciendo, numerosos cursos de formación, así como espacios de encuentro entre profesores. En cuanto a las tareas investigadoras dentro del aula, los principios de la investigación-acción son algunos de los procedimientos más interesantes para desarrollarlas. Se trata de crear estrategias para retos y problemas concretos surgidos en los espacios de la proximidad, pieza de toque de la educación contemporánea. Y el objetivo de todo ello es buscar la máxima significatividad y sentido para el alumno en la educación musical de hoy.

AV Entre sus investigaciones se encuentra un punto destacado las bandas sonoras y su vinculación con la educación de la infancia ¿Por qué es importante su estudio?

AP La música tiene sentido en la educación porque se accede a ella por inmersión, forma parte del hábitat y dispone de su propio lenguaje con el que es capaz de establecer un diálogo entre los elementos de la propia cultura y de otras. La música ocupa un lugar destacado en la llamada era digital. El lugar donde el niño vive tiene música, diríamos que mucha música, y no toda ella procede de la experiencia directa ni de los contenidos que proporciona la escuela. Nuestra época proporciona al niño un entorno sonoro muy potente a través de los medios audiovisuales. Su competencia con la escuela es muy desequilibrada porque la media de tiempo que ese pequeño espectador de fondo pasa ante la televisión es de 3,5 horas al día. Parece evidente que tendremos que explorar el medio para conocer cuáles son los contenidos que aporta y los efectos que produce esa parte del hábitat recortado con forma de ventana parpadeante, que puede que no sea el más próximo pero si el más extenso y continuado en su vida cotidiana.

A través de la televisión el niño accede a un mundo de representación del entorno sonoro, muchas veces anterior a la propia experiencia. Todo ello, con vinculaciones con los valores y el patrimonio borrosos y muy poco cuestionados desde la mirada crítica de la educación. Su influencia es importante en el proceso de construcción del conocimiento, siempre de origen social y que se construye no con lo que quisiéramos, si no con lo que hay. La banda sonora de la televisión es un fenómeno poliédrico que permite el acceso a espacios reservados por distancia geográfica o temporal, integra varios lenguajes y puede servir de modelo, aprendizaje y entretenimiento. También permite el encuentro con otros instrumentos, formas de cantar, experiencias cooperativas a través de la música y un largo etcétera. Y, finalmente, la televisión y su banda sonora permiten jugar con el tiempo, uno de los grandes retos con los que se enfrenta el niño y que hoy en día aparece altamente secuenciado, fragmentado y

editado, y que dicho sea de paso, tiene en la música un enorme aliado por propia definición, siguiendo a Boulez, de ser sonido en el tiempo.

AV ¿Puede o debe existir una Televisión Educativa?

AP La televisión siempre es educativa, aunque no se lo proponga. Por ello es importante desde la producción audiovisual ofrecer una televisión de calidad que utilice contenidos y espacios para la anticipación y el desarrollo personal y cultural; y desde la educación asumir la responsabilidad de enseñar a leer en sus nuevos textos, proponerlos y recrearlos. Existen formas muy interesantes para todo ello, como las sonorizaciones de secuencias en movimiento e imágenes fijas, y las creaciones audiovisuales a partir de la escucha de la música. De esa forma, y enlazándolo con la primera pregunta, la caja mágica, dejará de serlo para convertirse en un espacio cuyas claves son conocidas o investigadas como objetivos educativos, es entonces cuando la magia desaparece y queda el entretenimiento, el juego y el aprendizaje.

AV Unas de las vías más importantes para difundir las investigaciones son las revistas científicas. Recientemente ha organizado un Seminario dirigido hacia las publicaciones de impacto.

AP El objetivo del seminario era dar visibilidad a las áreas expresivas de la educación superior. Esta visibilidad pasa por encontrar fórmulas de encuentro y vías de difusión que permitan el diálogo y el avance. A partir de estos principios el seminario *Seminario de investigación y Escritura científica de Didáctica de la Música, las Artes Visuales y Humanidades* ha sido un foro de aprendizaje, encuentro y debate. La parte de aprendizaje respondía a ¿Cómo hacer comprensible y visible nuestro trabajo en la Didáctica de la Música y resto de áreas expresivas? Para ello preparamos una estructura lo más didáctica posible que respondiera a estos principios. El procedimiento fue sencillo, tomamos un artículo científico como modelo y buscamos expertos por pares que nos hablaran sobre cada uno de los apartados, desde la teoría (el qué) y también desde la práctica (el cómo). La parte del encuentro correspondiente a las vías de difusión respondía a: ¿Cuál es la oferta de que disponemos para hacer visible nuestra investigación en Didáctica de la Música y las Artes Visuales? Este fue el motivo de la invitación a nueve editores de revistas científicas para que nos explicaran cuáles eran sus líneas editoriales y que esperaban de los autores para aceptar los artículos en sus revistas. Y, a la inversa, cuáles son las características de los artículos de la Didáctica de la Música y las Artes Visuales y qué elementos distintivos deben tener que ser tenidos en cuenta para su difusión en la comunidad científica.

Se establecieron debates, y conversaciones entre todos nosotros, fue muy interesante. Creo que aprendimos, disfrutamos juntos, hicimos nuevos amigos y desde luego nuevos colegas. Los e-mails corrieron como la pólvora y todos quedamos emplazados para futuros eventos que sin duda no tardarán en llegar. Porque lo que demostró el seminario es que era necesario y que nos ha sabido a poco.

AV En dicho Seminario se contó, además de con importantes personas del ámbito de la Educación Artística como el Dr. Álvaro Zaldívar y D. Manuel Tomás, con diferentes representantes a nivel internacional, de destacadas publicaciones, como Angharad. Valdivia, Cameron. McCarthy, Ignacio Aguaded, Pascual Pastor, Ricard Huerta, Manuel Hernández, Maravillas Díaz, Manuel Angulo López-Casero, Jesús Tejada y una servidora. ¿A qué conclusiones se pudieron llegar con las diferentes intervenciones?

AP Enlazando con la pregunta anterior te diré que la principal conclusión fue constatar su necesidad. Pero hubo muchas más, las más importantes, seguramente pertenecen al terreno de lo privado, fueron los pequeños o grandes hallazgos que hicimos cada uno, porque se trataba de eso. Y, también de formular preguntas que nos invitaban a vernos de nuevo e intentar resolverlas juntos. Para mi las conclusiones más importantes son que la Didáctica de la Música y las Artes Visuales tienen un lenguaje propio que une la vertiente emocional, expresiva y cognitiva que las hace ser un balón de oxígeno en la sociedad neoliberal en la que vivimos como comenté al principio. Pero unido a ello, y sin posibilidad de separación, esa misma condición hace que maneje aspectos del conocimiento no reconocibles siempre por el resto de áreas. Por esta razón los trabajos muchas veces quedan en tierra de nadie, o fuera de las líneas editoriales genéricas de la educación. Y a su vez, no hemos aprendido a encontrar las claves que nos conectan de forma fluida con el resto del saber científico. Este es el gran reto, porque hablamos de un aprendizaje doble, desde los autores, aprender las técnicas de escritura científica que permitan incorporar nuestros textos, y esta responsabilidad es nuestra. No podemos usar un lenguaje paralelo, tenemos que integrarlo en la senda del saber, porque sólo si estamos en el sendero, tendremos presencia. Y, desde los agentes activos de la difusión, en este caso las revistas, buscar sistemas de valoración por medio de expertos en educación de las materias artísticas que eviten la dificultad de encontrar revistas (especialmente en España) que se hagan eco de nuestros trabajos. Porque el objetivo es claro y la finalidad necesaria, la visibilidad y difusión científica de trabajos sobre la expresión musical y artística en la educación.

AV Estos eventos suponen un largo e importante trabajo de organización. ¿Por qué es relevante este evento?

AP El seminario ha tenido un periodo de preparación de un año. Nació, como muchas cosas en la universidad, de una idea que fue tomando forma poco a poco. Por un sistema de contagio progresivo nos fuimos encontrando personas, primero, y departamentos, decanato y vicerrectorados de varias universidades, después. Comenzando, naturalmente por la Universitat Jaume I quien apoyo desde el primer momento la idea desde el Departamento de Educación, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Vicerrectorado de Investigación y el de Cultura junto al Instituto de Innovación y Creatividad de la Universidad de Valencia.

La acogida fue excelente e importante para todos nosotros, porque cubrimos nuestro objetivo y el diálogo nos hizo crecer, constatando que tenemos que apoyarnos unos en otros para conseguir avanzar juntos, y así llegar más lejos.

AV Calidad educativa-investigación elementos inseparables que deben estar en el aula y que necesitan de soportes para la difusión como son las publicaciones. Usted que conoce el marco en otros países, ¿Estamos bien o nos queda mucho camino que recorrer?

AP España ha tomado una opción educativa que no favorece la educación musical. Todos los países no forman parte de la misma opción, incluso dentro de la unión europea. Nuestra posición en el currículo formal de la educación obligatoria es muy joven, nació con la LOGSE en la que se llevó a término la renovación educativa que España tenía pendiente desde hacía muchos años, y en ella se creó el perfil del especialista. Sin embargo esta posición de partida no ha sido la misma en el resto de países europeos porque su renovación, en la gran mayoría de los casos, la habían hecho mucho antes. Por ello esta marcha atrás en nuestro sistema nos afecta más que a otros, porque nuestra situación es más frágil y reciente. Siempre me ha gustado mucho el concepto pedagógico de discriminación positiva. Según el, si a partir de una situación de desigualdad en origen se ofrecen las mismas medidas para todos en aras de la igualdad de oportunidades, la discriminación no sólo se mantiene sino que aumenta porque la diferente posición inicial, por un lado hace que la distancia no se supere, y por otro, que las vías de participación mientras el recorrido está activo, ayudan a los que tienen una posición más fortalecida, quedando el resto rezagado. La situación de la educación musical en Europa, aun teniendo un marco legislativo general consensuado, no es la misma, la cultura musical de cada país, su valoración y posición en el currículo actúan como determinantes.

En cuanto a la investigación creo que intervienen tres factores. En primer lugar se trata de materias jóvenes, con poco bagaje, en segundo lugar sus lenguajes y forma de expresión propia hacen que queden a veces en situación de aislamiento. Y en tercer lugar y más importante, como hemos dicho, tenemos que utilizar los instrumentos y metodologías de análisis y la difusión científica necesarios para que nuestras áreas sean escuchadas, valoradas y puestas en el diálogo y debate de la ciencia. En último término diríamos que las revistas musicales son actualmente el vehículo de la difusión científica. Las más reconocidas tienen formas de acceso restringido, reciben artículos acordes con las temáticas de sus líneas editoriales, que ellos mismos establecen, y tienen sistemas de valoración por pares ciegos, y con todo ello rechazan una media del 85% de los artículos que reciben. Por último, el sistema evaluador del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene como modelo los sistemas anglosajones y sus bases de datos de impacto, especialmente norteamericanas, nacidas de las ciencias experimentales en las que dominan los procesos metodológicos cuantitativos, cuyo estilo se ha impuesto al mundo. Las ciencias humanas tienen mucha menos cabida en ellos, sus sistemas de análisis son preferentemente cualitativos y a todo ello se añade, la necesidad de aprender formas de escritura clara, concisa y con los objetivos muy bien delimitados para que puedan seguir el proceso de selección, soporten el peso de la traducción y sean valorados positivamente por las revistas extranjeras.

AV Gracias por su colaboración y compartir sus conocimientos con nosotros